

une

Compagnie Nosferatu

OPÉRETTE

à Ravensbrück

de Germaine Tillion
résistante et déportée

Le Verfügbar aux enfers

© Edition de la Martinière, 2015

adapté et mis en scène

par Claudine Van Beneden

« Mettre en scène *Une Opérette à Ravensbrück* est un défi difficile à relever. En effet, traiter par l'humour la vie dans un camp de concentration et d'extermination semble être un exercice impossible, voire insultant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Germaine Tillion n'a pas voulu produire elle-même son œuvre. Le travail réalisé par Claudine Van Beneden évite cet écueil, en montrant que l'entreprise nazie de déshumanisation a échoué grâce à la volonté et à l'esprit d'un groupe de Déportées. Puis, dans un deuxième temps, le spectateur s'imprègne de l'idée que l'art est un des moyens pour approcher l'indicible de la Déportation. »

Monsieur Jean-Michel Blanchardon,
Président du Mémorial de la Résistance
et de la Déportation de la Loire

« Votre spectacle était magnifique, il y avait beaucoup de jeunes qui ont fort apprécié »

Anne Marie Pavillard
de la Fondation Germaine Tillion

DÉFIER LE MAL

«Dans l'époque où nous vivons actuellement où les extrémismes sont de plus en plus présents, où l'intolérance et le refus de l'autre se développent il me semble important de travailler sur ce texte qui décrit l'enfer concentrationnaire. Germaine Tillion écrit une opérette avec ses codes et la possibilité qu'elle offre de parler de cet enfermement sur un ton léger, elle propose une opérette pour pouvoir défier le mal par le rire. Le défi est de ne pas uniquement tomber dans la mission pédagogique et mémorielle, mais de réussir à donner à voir et à entendre la force singulière de ce texte, une œuvre de résistance d'une haute tenue littéraire et artistique.

Lorsque j'ai découvert ce texte il y a quelques années, j'ai été éblouie par cette capacité de création qu'avaient les femmes dans les camps, créer signifiait lutter, espérer et vouloir vivre.

Le 21 octobre 1943, Germaine Tillion est déportée à Ravensbrück pour faits de résistance. En octobre 1944, avec ses camarades et alors qu'il est interdit d'écrire, Germaine Tillion cachée, rédige «Une opérette à Ravensbrück» (*le Verfügbar aux enfers*). Une opérette – revue qui met en scène la conférence d'un naturaliste décrivant «l'espèce» particulière des déportées nommées «Verfügbar». Ces déportées qui refusent de participer à l'effort de guerre nazi sont assignées aux travaux les plus pénibles du camp.

Face à ce conférencier, dont elles sont l'objet d'étude, les prisonnières chantent, dansent pour résister et redonner vie à leur corps et à leur âme. «Une mise en scène résolument pétillante qui donne toute sa profondeur au sujet et où le rire est une résistance»

PAR LE RIRE

Germaine Tillion écrivait, le groupe chantait, d'autres fabriquaient des broches, des peignes à cheveux et parfois même un soutien gorge pour retrouver une part de féminité.

La mise en scène s'attachera à l'esprit initial de l'œuvre de Germaine Tillion, celui d'une opérette–revue, au caractère grotesque et tragique à la fois, relevant de la comédie musicale et du music-hall. Peu ou pas de décors mais une stylisation de l'espace et des corps. Une lumière qui créera l'atmosphère d'un cabaret grinçant. «C'est une monstruation doublée d'un jeu de la réalité vivante de l'événement que le spectateur affrontera*» pour libérer le rire salvateur qui assure la survie. «Survivre, notre ultime sabotage», comme l'écrira Germaine Tillion en 1946.

GERMAINE TILLION

1907- 2008

ethnologue et
résistante française

« J'ai écrit une opérette,
une chose comique, parce que
je pense que le rire,
même dans les situations
les plus tragiques,
est un élément revivifiant.
On peut rire jusqu'à
la dernière minute. »

Originaire de Allègre en Haute Loire. Entrée au Panthéon en 2015. Elle a grandi dans un milieu aimant et épris de culture. Après avoir suivi des études à la Sorbonne, au collège de France, elle rejoint l'Algérie en 1934 pour une mission de recherche ethnographique.

De retour d'Algérie elle refuse la menace nazie puis la défaite française de 1940. Dès l'été 1940, elle noue des liens avec de multiples groupes de résistants et notamment avec celui constitué au musée de l'homme. Dénoncée pour fait de résistance, elle est incarcérée le 13 août 1942 à la prison de la Santé à Paris. Ensuite elle sera envoyée au camp de femmes de Ravensbrück en 1943. Elle perçoit immédiatement le caractère mortifère du camp. Forte de son expérience ethnographique, elle décrypte le système criminel concentrationnaire et ses soubassements économiques et en relève tous les éléments qui pourront informer le monde extérieur, si elle, ou l'une de ses camarades en survit. Sa mère est elle aussi déportée en février 1944 et sera gazée en mars 1945.

En octobre 1944, elle écrit clandestinement sur un cahier soigneusement caché une opérette, « *Le verfügbar aux enfers* ». Dans cette opérette, Germaine Tillion raconte avec un humour féroce les terribles conditions de détention des Verfügbar et accompagne sa pièce d'airs populaires du répertoire lyrique dont elle avait la mémoire.

Elle revient en France en juillet 1945 et réintègre le CNRS.

Germaine Tillion a fait un travail considérable pendant les dix années qui ont suivi la guerre, sur la déportation et Ravensbrück (dont l'établissement des listes de milliers de femmes déportées) et assista aux procès des dirigeants de Ravensbrück, (à Hambourg puis à Rastatt) seule mandatée par toutes les camarades déportées.

texte : © Association Germaine Tillion
site: germaine-tillion.org

Dossier pédagogique sur demande

Mise en scène Claudine Van Beneden

Arrangements musicaux Grégoire Béranger et Jean Adam

Scénographie Blandine Vieillot

Costume Marie Ampe

Son Claude Kérouault ou Bruno Germain

Création lumières Hervé Bontemps

Régie lumières Clémentine Gaud ou Benjamin Duprat ou Jérôme Aubert

Chorégraphie Jérémy Pappalardo

Avec Solène Angeloni, Angeline Bouille,
Isabelle Desmero, Barbara Galtier,
Claudine Van Beneden et Raphaël Fernandez

Musicien Grégoire Béranger

LA SCÉNOGRAPHIE

La scénographie s'articule autour de 2 univers : celui de la conférence et celui de la revue.

Le dispositif scénique présente en filigrane une sorte d'espace concentrationnaire, un espace où le Verfügbar est enfermé pour permettre au naturaliste de présenter l'objet de son étude.

Cet espace se transforme afin de devenir une échappatoire musicale et poétique.

Il y aura l'espace du naturaliste qui observe les «espèces» de loin avec ses outils et en témoigne (outil vidéo avec des zoom sur les espèces et schéma), des espèces comme mises sous vitrine ou sous cloche. Un espace en transparence que le Verfügbar pourra franchir pour basculer dans l'univers plus flamboyant de la revue et de l'opérette.

Nous avons travaillé sur la symbolisation de ces espaces qui sont transgressés et transformés par le Verfügbar au fur et à mesure qu'il s'affranchit du naturaliste. Les femmes composant le Verfügbar se réapproprient l'espace de la conférence, jusque-là zone de non-droit, elles prendront alors leur place de passeuses de mémoire.

Une réflexion sur la place du regard du spectateur permet de faire le lien entre l'acte de conférence du naturaliste et l'acte de représentation opéré par le groupe de femme composant le Verfügbar.

Les matériaux utilisés tulle, lamelles plastiques, métal et la simplicité des éléments du décor ont pour but de donner un aspect intemporel afin de proposer une contemporanéité à cette écriture de la mémoire.

Conventionnée région Auvergne Rhône Alpes

Installée depuis 2004 en Haute-Loire, après avoir été 6 ans en résidence départementale, la compagnie est à présent artiste associée à l'Espace Culturel La Buire – L'Herme (42), elle est soutenue par le Département de La Haute Loire et La Drac Auvergne Rhône Alpes. Cette résidence lui permet d'allier projets de territoire et créations contemporaines.

Le désir de raconter, de créer, de chanter, de susciter des émotions et de partager est le moteur de la compagnie Nosferatu, à chaque projet nous tentons d'interroger la possibilité d'investir le champ social par l'art, l'expression et la créativité.

Ces dernières années nous avons collaboré avec Carole Thibaut et Gilles Granouillet lors de commande d'écriture afin de rapprocher écriture contemporaine et forme musicale.

LA COMPAGNIE NOSFERATU

Résidence départementale de 2016 à 2021

Auteurs contemporains et théâtre musical

Notre ambition est de développer un théâtre musical exigeant par le fond et la composition et de confronter sa forme qualifiée de «divertissante» à des sujets de société. Au sein de notre démarche, se dégage une volonté de travailler sur des textes contemporains, le plus souvent vivants, et notre goût pour la musique provoque régulièrement une réflexion sur le théâtre musical. Nos choix se portent sur des textes abordant des sujets actuels (la solitude, l'immigration, la pauvreté ou la violence) et portant sur scène des gens d'aujourd'hui. Notre objectif est de proposer un théâtre populaire, généreux et humain.

Création en novembre 2019

Nous avons joué :

au centre culturel La Ricamarie (42)
au Théâtre le Verso à Saint Etienne (42)
au centre culturel La Buire à L'Horme (42)
dans la saison culturelle de la ville de Firminy (42)
à L'Embarcadère de Vorey (43)
à La Halle aux Grains (43)

saison culturelle de Brioude (43)
au Théâtre du Puy en Velay (43)
à la 2deuche à Lempdes (63)
au Théâtre d'Aurillac (15)
Au Théâtre des Aspres à Thuir (66)
à La Machinerie – Théâtre de Vénissieux (69)

UNE OPÉRETTE À RAVENSBRÜCK
en quelques dates

Nous jouerons en 2022 - 2023 :

à l'Auditorium de Villefrance sur Saône (69)
au centre culturel Elsa Triolet à Orly (94)
au centre culturel de Livry Gargan (93)

En cours :

Mémorial de Caen

Nos autres spectacles en tournée :

Darling

de Jean Teulé

À plates coutures

inspiré des ex ouvrières Lejaby
commande d'écriture à Carole Thibaut

Et soudain dans la tourmente

de Magali Mougel

Là- bas si j'y chante

Jeune public à partir de 2 ans

À toute bubure

concert théâtralisé
autour de l'œuvre de Pierre Perret

Création en cours 2023 :

*Écoute on a encore 5 minutes, je vais te raconter
une truc* (adapté de *Et avec sa queue il frappe*
de Thomas Günzig).

Petite forme traitant du harcèlement scolaire.

CONTACTS

Administratrice : Béatrice Barthélémy

06 59 25 60 45
nosferatuprod@gmail.com

Contact diffusion : Lina Lizon Tati

06 83 61 82 57
contact@cienosferatu.com

CONTACT AVIGNON MÉDIA / DIFFUSION :

Marie Paule Anfosso

06 17 75 28 15 / 06 19 32 68 35
mariepauleanfosso@orange.fr

C/O La Librairie du Chat Perché
18 rue Chaussade
43000 Le Puy en Velay

Retrouvez nos dates de tournée
sur notre site
www.compagnienosferatu.com

La compagnie est artiste associée à l'Espace Culturel La Buire – L'Horme (42)
Coproduction : La Machinerie – théâtre de Vénissieux
Le centre culturel de la Ricamarie / La 2deuche à Lempdes
Remerciements à Emmaüs - Le Puy en Velay

